

»» 试卷模拟和评析

SANDAMEIYUANPINGJUANZHUANJIAJIAONIHUA

三大美院评卷专家

教你画

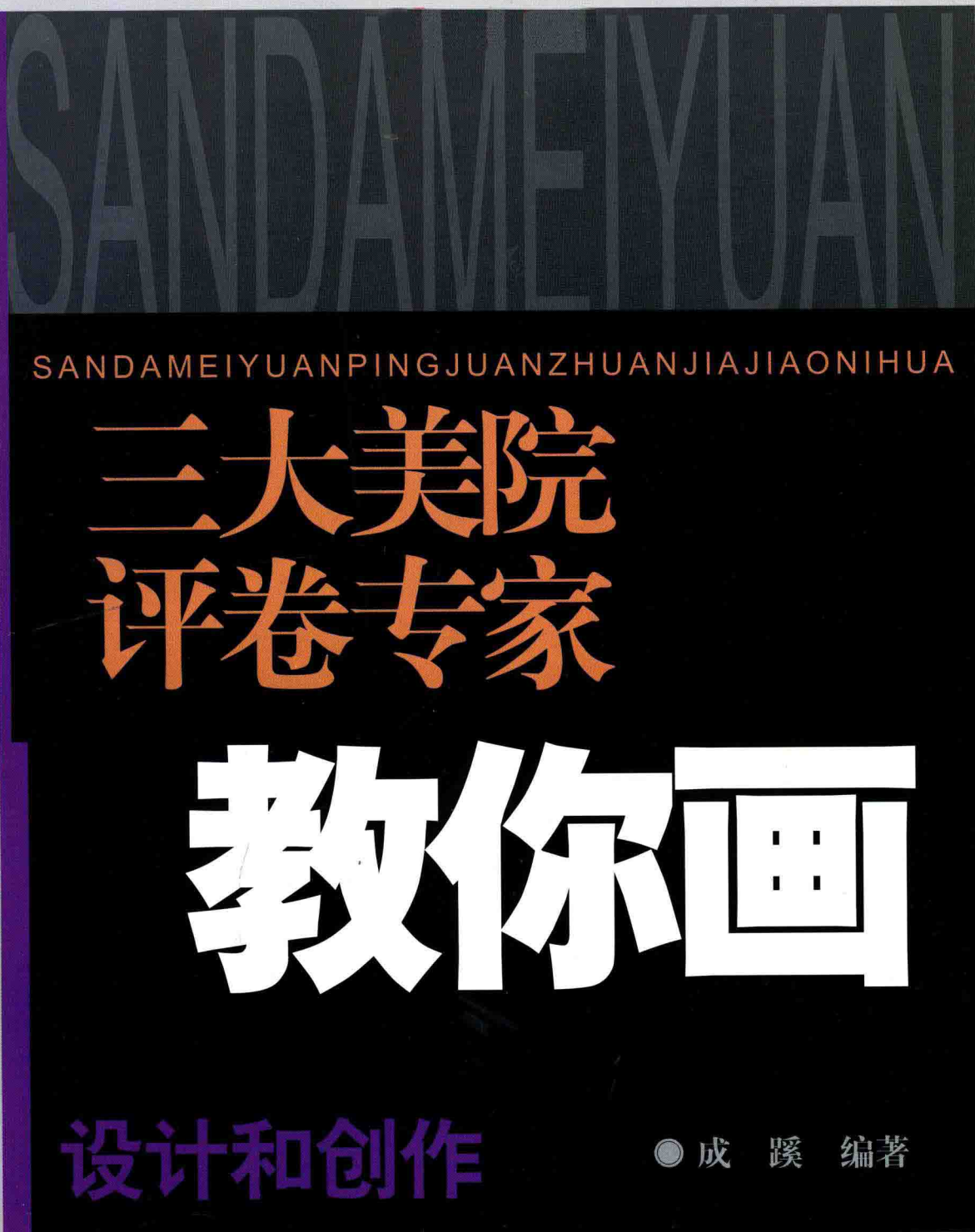
● 成 蹊 编著

设计和创作

浙江人民美术出版社

设计素描/设计色彩/平面设计/建筑设计素描/建筑设计色彩/立体设计/创作

 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计和创作/成蹊编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 6

(三大美院评卷专家教你画)

ISBN 978-7-5340-2889-2

I. ①设… II. ①成… III. ①艺术—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第102185号

作品提供

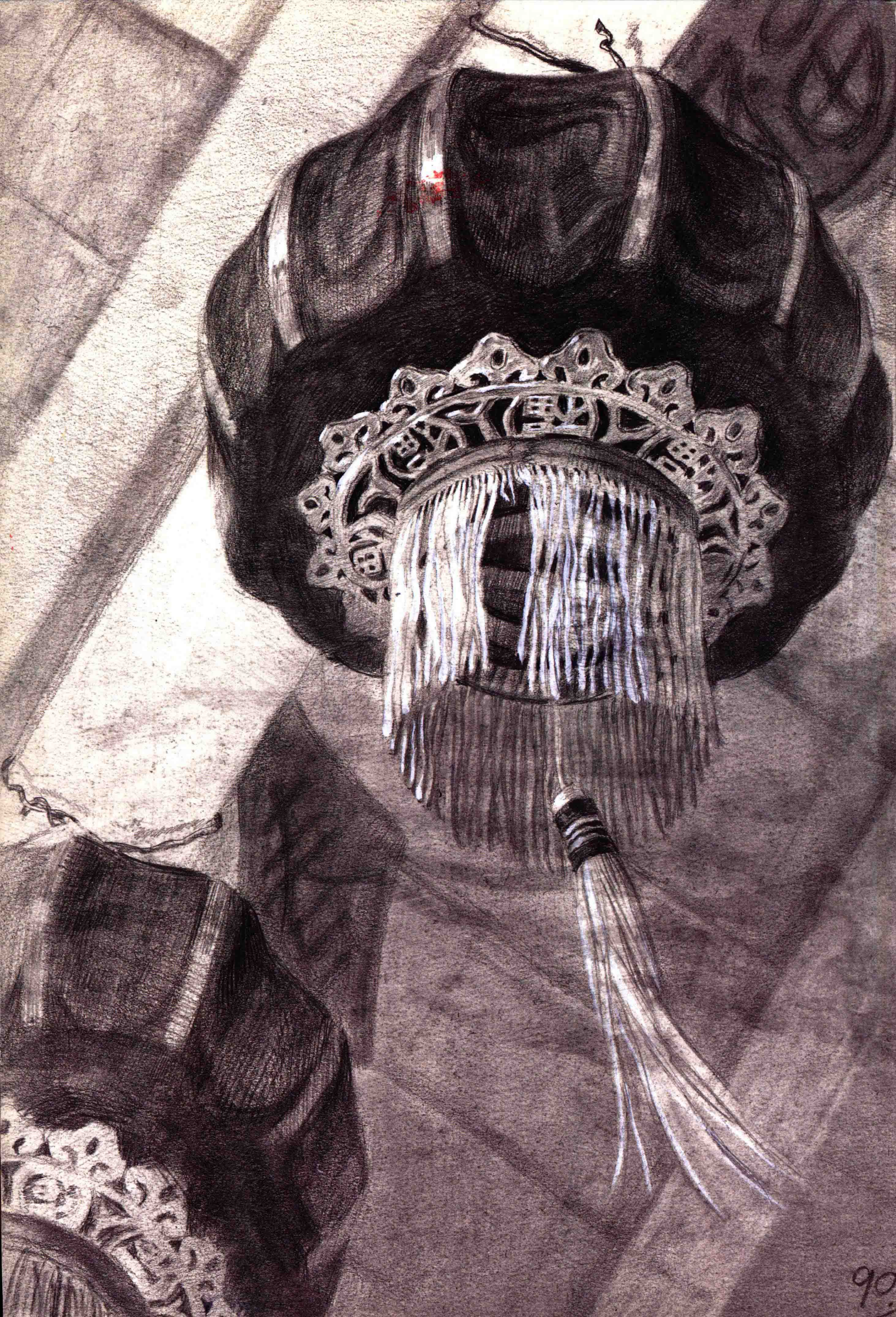
李亨泽 王 慧 马志远 彭 乐 解 蒙 郭郡毅 金文浩 吴 莹 朱永琳
李胜男 郭嘉栋 吴 清 刘 帅 吕鹏龙 肖克垦 康正瑜 郑思迪 刘牧歌
窦 妍 贺梦兰 高 洋 赵训炜 熊 焕 陈 琛 王 琳 全 磊 刘明德
张梦嘉 王诗瑶 刘宏鹏 边如晨 黎晓琼 李 妍 王鸿霁 曹 雷 张 翠
陈 瑞 赵丽超 王天资 梁 晨 潘 辉 胡永亮 叶畋伯 刘 蕾 艾珍伊
欧阳达 谢 天 梦馨竹 李杰明 曹逸心 霍炯华 刘思妤 张路遥 廖 元
张建宇 秦鸿洋 王慧娜 朱伶希 高晶晶 宋志峰 李铁梅 刘嘉溪 彭 娟
赵云宵 张佳逸

出 品 人: 奚天鹰
编 著: 成 蹊
责任编辑: 水 明
装帧设计: 蔡 萌
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣
作品提供: 北京成蹊美术学校

三大美院评卷专家教你画——设计和创作

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 中国·杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江新华印刷技术有限公司
版 次 2010年6月第1版·第1次印刷
开 本 787×1092 1/8
印 张 12
印 数 0,001—3,000
书 号 ISBN 978-7-5340-2889-2
定 价 59.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

作者简介

● 陈旭芳，笔名成蹊，毕业于中央美术学院，硕士。曾任教于中央美术学院继续教育学院，著有《中央美术学院继续教育学院色彩教程》、《成蹊谈教学》等专著。有多件作品被国内外艺术机构收藏。现为北京成蹊美术学校（原成蹊画室）校长。

评卷专家简介

● 中央美术学院评卷专家：一寒(笔名)，著名油画家。毕业于中央美术学院。现为中央美术学院油画系教授、硕士生导师、院学术委员会成员。

● 清华大学美术学院评卷专家：何其(笔名)，毕业于清华大学美术学院。硕士。现为清华大学美术学院环艺系副教授。曾参与北京奥运项目。

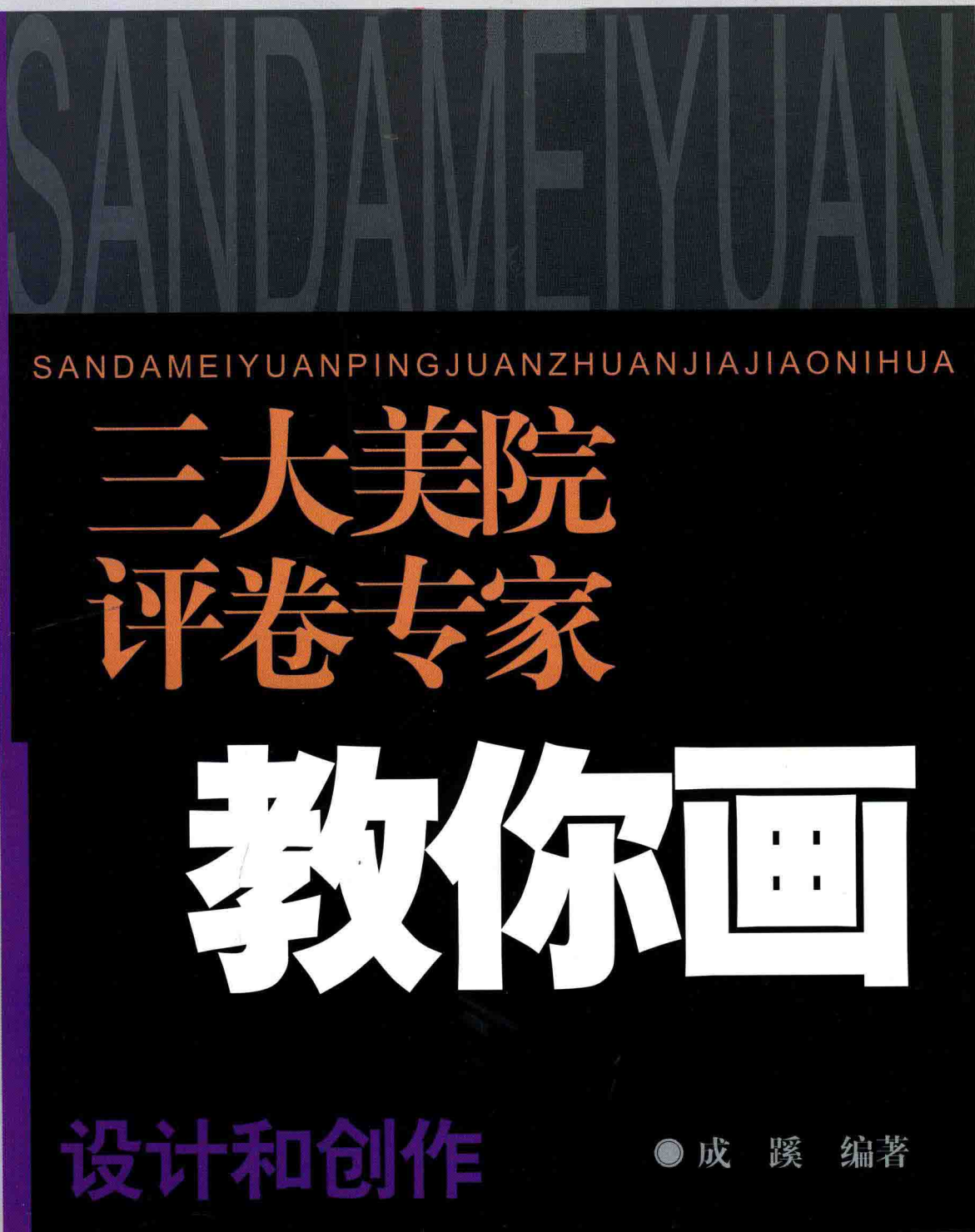
画室简介

● 北京成蹊美术学校（原成蹊画室）是全国极具影响力的专业美术培训机构，其专业师资队伍全部来自中央美术学院和清华大学美术学院两所名校。校园位于北京，临近中央美术学院。办学九年来，以极高的升学率和认真负责的态度赢得了全国考生和家长的一致好评。慕名而来的考生遍及全国18个省、市、自治区。其中，大部分同学都考入了中央美术学院、中国美术学院和清华大学美术学院等重点院校。

作品展示空间：<http://www.beijingchengxi.com>

考生答疑邮箱：chengxihuashi@163.com

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计和创作/成蹊编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 6

(三大美院评卷专家教你画)

ISBN 978-7-5340-2889-2

I. ①设… II. ①成… III. ①艺术—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第102185号

作品提供

李亨泽 王 慧 马志远 彭 乐 解 蒙 郭郡毅 金文浩 吴 莹 朱永琳
李胜男 郭嘉栋 吴 清 刘 帅 吕鹏龙 肖克垦 康正瑜 郑思迪 刘牧歌
窦 妍 贺梦兰 高 洋 赵训炜 熊 焕 陈 琛 王 琳 全 磊 刘明德
张梦嘉 王诗瑶 刘宏鹏 边如晨 黎晓琼 李 妍 王鸿霁 曹 雷 张 翠
陈 瑞 赵丽超 王天资 梁 晨 潘 辉 胡永亮 叶畋伯 刘 蕾 艾珍伊
欧阳达 谢 天 梦馨竹 李杰明 曹逸心 霍炯华 刘思妤 张路遥 廖 元
张建宇 秦鸿洋 王慧娜 朱伶希 高晶晶 宋志峰 李铁梅 刘嘉溪 彭 娟
赵云宵 张佳逸

出 品 人: 奚天鹰
编 著: 成 蹊
责任编辑: 水 明
装帧设计: 蔡 萌
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣
作品提供: 北京成蹊美术学校

三大美院评卷专家教你画——设计和创作

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 中国·杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江新华印刷技术有限公司
版 次 2010年6月第1版·第1次印刷
开 本 787×1092 1/8
印 张 12
印 数 0,001—3,000
书 号 ISBN 978-7-5340-2889-2
定 价 59.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

设计素描(中央美术学院、清华大学美术学院篇)

提到素描,大家很自然地会想到这句话:素描是一切造型手段的基础。由此可见,在传统定义上素描基础对于造型表现的重要性。

对于素描基础的学习方法,各类参考书上都有较为完善的教学体系,因此,我们不再就这一个问题展开讨论,而是换一个角度去思考。诚然,结构、空间等为素描构成的基本要素,但绝不能成为衡量一件作品优劣的唯一标准。作品优劣的评价标准是多维的,但目前越来越多的考试唯“三面五调”是从,只追求造型基本要素,而忽略了画面的生动性和表现上的创造力,使作品缺乏生气和想象力,如一潭死水。这对于想要报考设计类院校的同学来说更是一大禁忌。

近年来,以中央美术学院、清华大学美术学院、江南大学等为代表的全国重点艺术类院校的设计专业将素描考试的内容设置为景物或静物等较为灵活的表现对象,目的就是为了考查考生的设计思维能力和创造力,避免在考试中出现表现对象千人一面的问题。

在这样的考试要求下,我们该如何应试?该如何在平时的训练过程中做到有的放矢呢?种种疑问我们通过对考题的分析来一一解答。

以2009年中央美术学院考题“纸上的三到五朵花”为例。纸和花是画面的两大要素,在分清两者的主次关系后,我们要考虑:纸是什么样的纸,花又可以是什么样的花?考官自然希望能够看见让其眼睛一亮的视觉形象,因此纸和花都要在画面中突出个性。纸有报纸、瓦楞纸等,质地不尽相同,而花更是品种繁多。我们从优秀试卷中惊奇地发现,有的考生甚至将花和纸进行了解构,或者在花和纸的位置关系上做文章,营造出一种矛盾空间的视错觉,给观众更多想象的空间,如此也就在素描传统语言之外注入更多的设计语言。

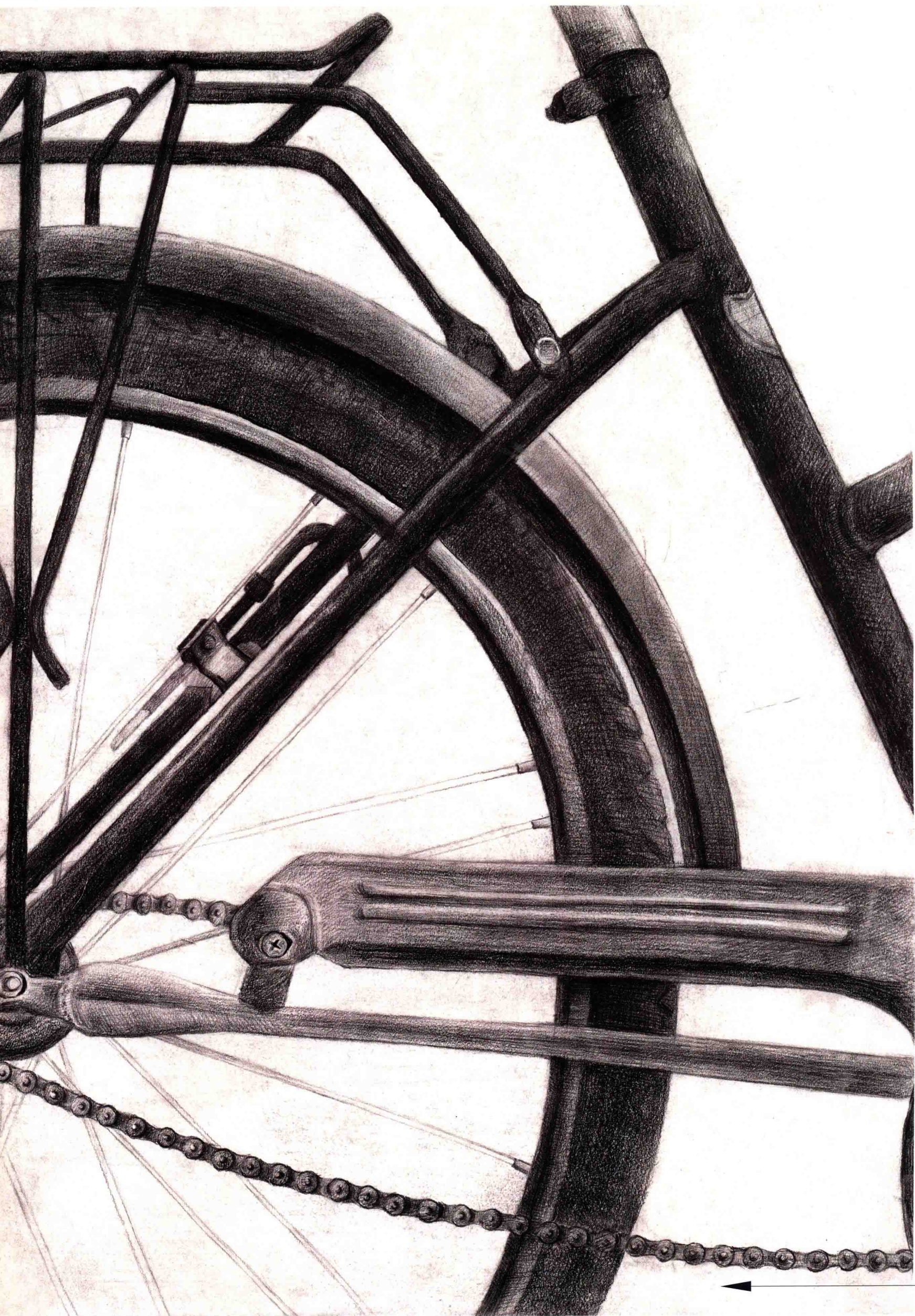
同构、置换、特异、矛盾空间、异彩……只有掌握了更多的设计语言,才能够在驾驭画面的时候更加游刃有余,才能够以一个设计师的眼光来重新审视自己的画面,使作品脱离“匠气”,充满想象力和设计感。

必须强调一点,不是说一张画只有运用了如上的设计语言才会具有设计感,设计感的形成来源于多种因素,如好的构成关系也是画面具备设计感的要素之一。所以,同学们平时应该多看一些构成主义的作品。

当我们再次审视自己画面的时候,要学会透过形象之表象,敏锐地捕捉到构成关系内在的关键。透过形象看点、线、面,借助正形看负形。如2010年的考试以“彩虹”为题,在字体空间构成形式上做变化,题目要求禁止出现真实的物象,也是考查考生们如何运用创造力和设计感来表现物体的能力。

在设计素描的世界里,我们要学会用第三只眼睛看物体,要学会个性的张扬。张扬并非无度。在这里,我重点谈了设计素描的创意手段,并不意味着造型手法不重要,造型的基础要素在画面当中是必备要素,必不可少,但千万不要因此而沉湎于“技”的层面无法自拔。

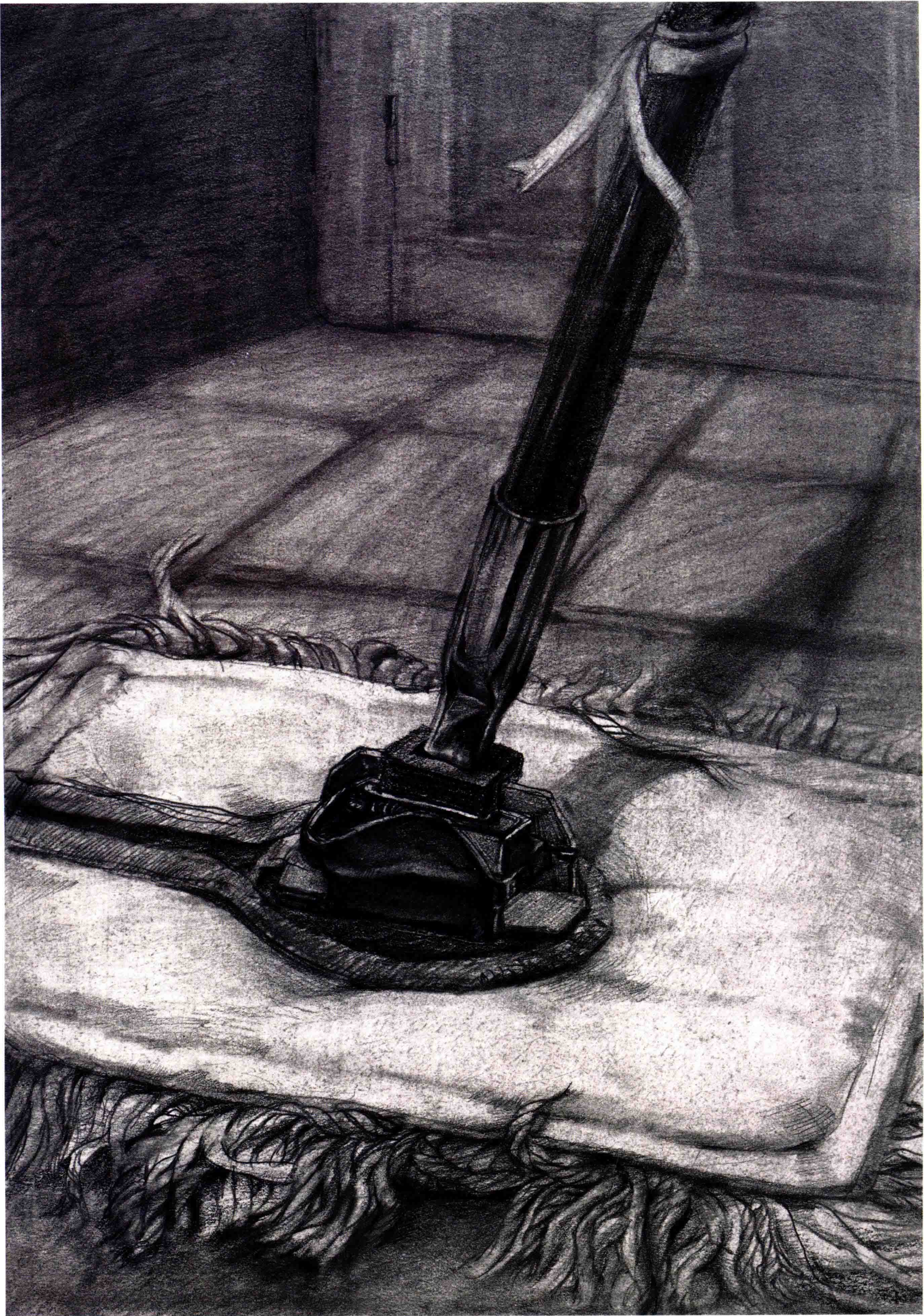
用灵活的思维方式来设计你的素描,用娴熟的技巧来描绘自己的设计思路,两者必然相得益彰!

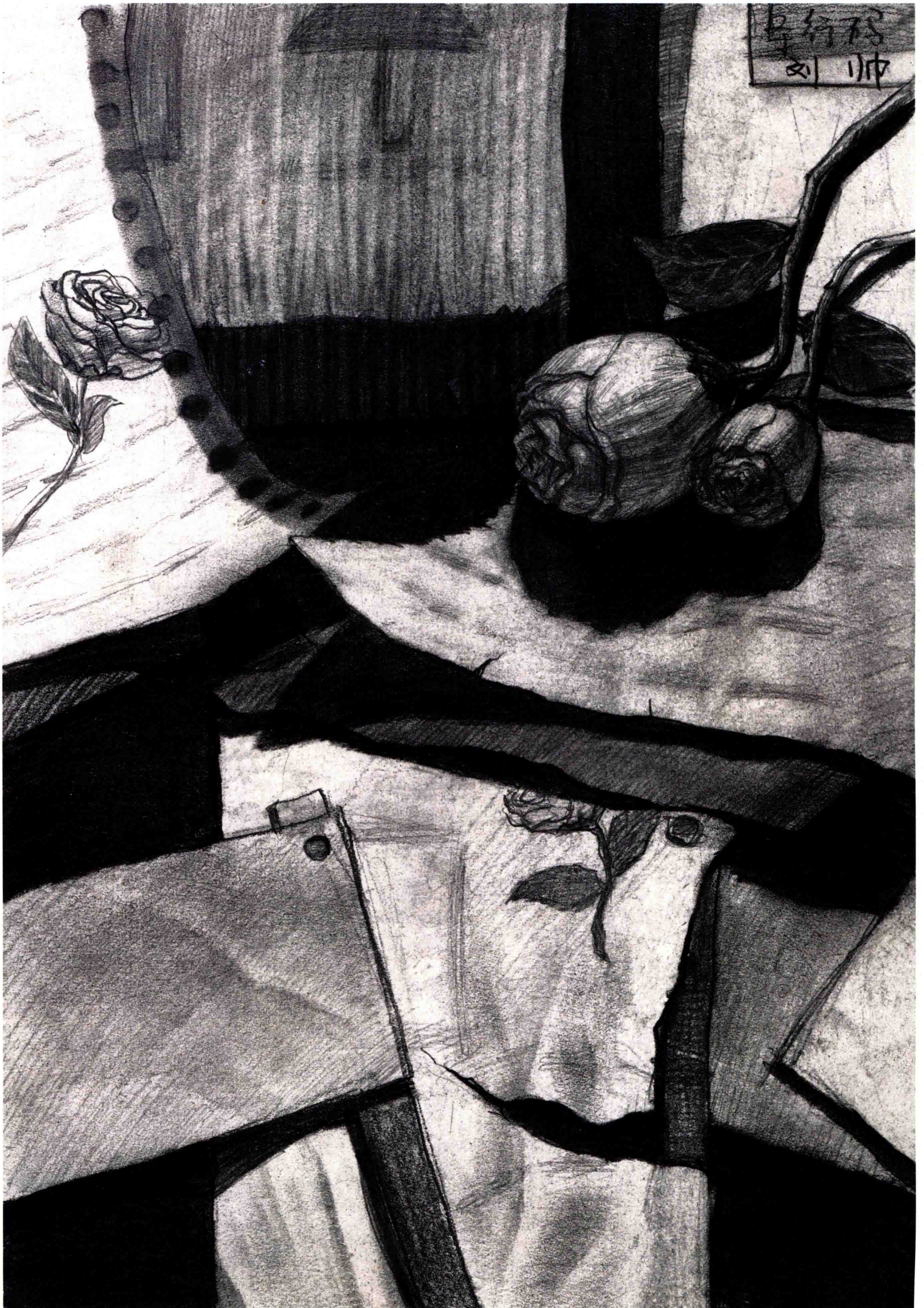

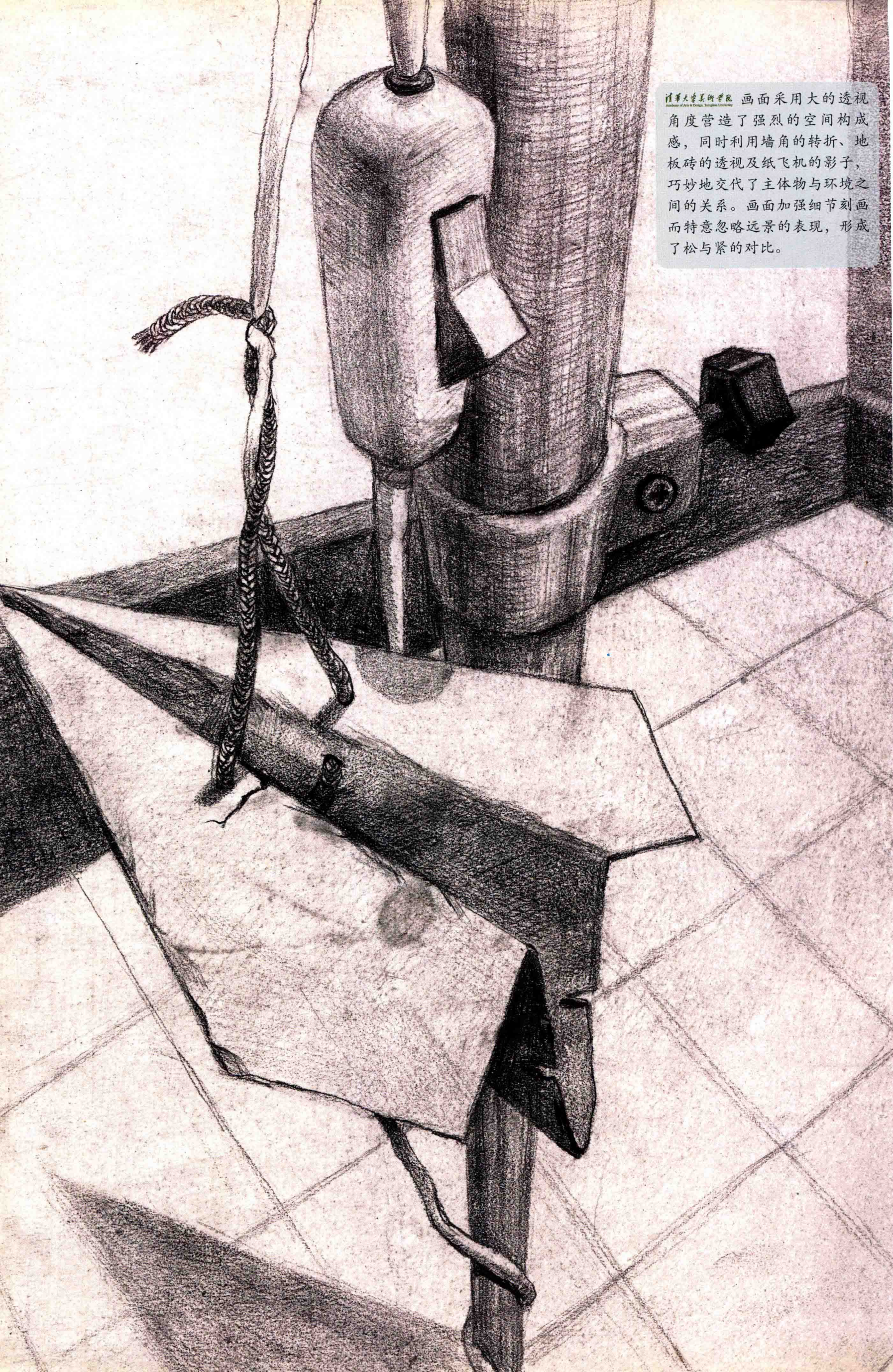

中央美术学院
Central Academy of Fine Arts

作者采用不同于常人的取景与角度，形成了非常具有构成感的构图，使作品强劲有力地吸引读者的眼球。同时，作品在质感方面表现得也很到位，层次鲜明。

清华大学美术学院
Academy of Arts & Design, Tsinghua University

画面采用大的透视角度营造了强烈的空间构成感，同时利用墙角的转折、地板砖的透视及纸飞机的影子，巧妙地交代了主体物与环境之间的关系。画面加强细节刻画而特意忽略远景的表现，形成了松与紧的对比。

